

零基础学 素描技法 从入门到精通

彭建乔 编著



天津出版传媒集团
天津人民美术出版社



零基础学

素描技法

从入门到精通

彭建乔
编著



天津出版传媒集团

 天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

零基础学素描技法从入门到精通 / 彭建乔编著. —
天津: 天津人民美术出版社, 2018.8 (2018.9重印)
ISBN 978-7-5305-8792-8

I. ①零… II. ①彭… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第117010号

零基础学素描技法从入门到精通

出版人: 李毅峰
策 划: 杨孟博
责任编辑: 刘 岳 杨孟博
技术编辑: 赵纳新
装帧设计: 富英杰
校对编辑: 李宝山 张 扬 吴 艳
美术编辑: 李小兔
出版发行: 天津人民美术出版社
社 址: 天津市和平区马场道150号
邮 编: 300050
电 话: (022)58352963
网 址: <http://www.tjrm.cn>
经 销: 全国新华书店
印 刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司
开 本: 787毫米×1092毫米 1/16
版 次: 2018年8月第1版
印 次: 2018年9月第2次印刷
印 张: 10
印 数: 3001-5000
定 价: 69.80元

版权所有·侵权必究

在田间，在街上，在任何一个角落。掏出本子，拿出铅笔，随手便可享受那一份宁静。

开心时，难过时，每时每刻。随手拾起本子，用一支铅笔，就能让你畅游那一份沉醉。

素描，不仅属于认知的范畴，而且还是一种最直接的、魅力无穷、很有趣味的艺术表现载体。有了它，随手便可记录风景的美好；有了它，随时都可享受小物件的乐趣；有了它，到处都是你表现幸福的方式。

本书从最基础的地方入手，让一个没有任何绘画基础的人能够走进素描的艺术殿堂畅享艺术乐趣。同时，有一定素描能力、功底的人也可以借鉴其中的一些绘画方法技巧，有所领悟，完成艺术的进一步提升。

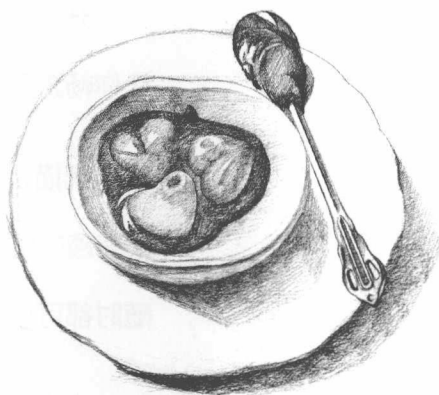
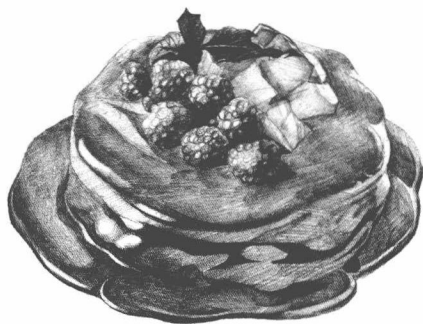
热爱素描的人，希望此书能够让你在爱画的路上少走一些弯路！
喜欢素描的人，希望此书能够使你在喜欢的路上多一分共鸣，成为你的良师益友！

目录

Chapter 1

做好画前准备工作

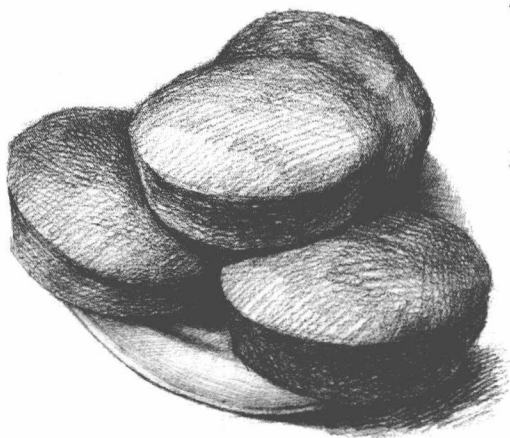
- 1.1 认识铅笔 / 3
- 1.2 纸张与画本 / 4
- 1.3 橡皮的种类和使用方法 / 5
- 1.4 其他辅助工具 / 7
- 1.5 画画的姿势 / 9



Chapter 2

铅笔素描的线条入门练习

- 2.1 六种线条练习 / 11
 - 2.1.1 平行直线 / 11
 - 2.1.2 交叉直线 / 13
 - 2.1.3 短线 / 14
 - 2.1.4 弧线 / 15
 - 2.1.5 折线 / 16
 - 2.1.6 绕圈的线 / 17
- 2.2 铅笔线条的层次感 / 18
 - 2.2.1 握笔姿势 / 18
 - 2.2.2 铺调子 / 19
 - 2.2.3 不同深浅调子的画法 / 20
- 2.3 用线条表现各种质感 / 21
 - 2.3.1 光滑的质感 / 21
 - 2.3.2 粗糙的质感 / 22
 - 2.3.3 绒毛的质感 / 22
 - 2.3.4 有纹理的质感 / 23
 - 2.3.5 布料的质感 / 23



Chapter 3

掌握基本的素描技法

- 3.1 抓住物体的外形特征 / 26
 - 3.1.1 概括法 / 26
 - 3.1.2 测量法 / 29
 - 3.1.3 对比法 / 31
- 3.2 画出物体的透视 / 33
 - 3.2.1 近大远小的基本透视 / 34
 - 3.2.2 视点与视平线 / 37
 - 3.2.3 不同视点观察杯子 / 37
 - 3.2.4 平行透视与成角透视 / 39
- 3.3 表现物体的立体感 / 42
 - 3.3.1 利用轮廓线创造立体效果 / 42
 - 3.3.2 利用明暗对物体进行塑造 / 43
 - 3.3.3 物体的投影 / 45
- 3.4 构图的基本法则 / 47
 - 3.4.1 中心构图法 / 47
 - 3.4.2 几何构图法 / 48
 - 3.4.3 黄金分割法 / 50

Chapter 4

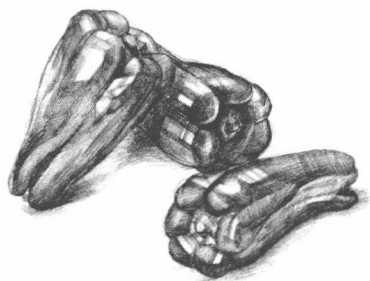
进行简单的基础练习



- 4.1 几何体基础练习 / 53
 - 4.1.1 正方体 / 53
 - 4.1.2 圆柱体 / 57
 - 4.1.3 四棱锥 / 61
 - 4.1.4 球体 / 63
 - 4.1.5 十字柱 / 66

Chapter 5

描绘日常生活的进阶练习



- 5.1 可口的蔬菜水果 / 71
 - 5.1.1 苹果 / 71
 - 5.1.2 青椒 / 75
 - 5.1.3 南瓜 / 78
- 5.2 精致的甜品 / 81
 - 5.2.1 紫色松饼 / 81
 - 5.2.2 冰激凌 / 84
 - 5.2.3 蛋糕 / 87
- 5.3 美丽百搭的配饰 / 90
 - 5.3.1 蝴蝶结发夹 / 90
 - 5.3.2 丝巾 / 93
 - 5.3.3 提包 / 96
- 5.4 珍藏的礼物 / 99
 - 5.4.1 树脂娃娃 / 99
 - 5.4.2 紫砂壶 / 102
 - 5.4.3 存钱罐 / 105
- 5.5 身边的人物 / 108
 - 5.5.1 美少年 / 108
 - 5.5.2 美少女 / 112
 - 5.5.3 沉思的少女 / 116
- 5.6 与绿色相伴的惬意生活 / 119
 - 5.6.1 盆花 / 119
 - 5.6.2 瓶花 / 124
 - 5.6.3 多肉植物 / 128
- 5.7 温馨舒适的家 / 132
 - 5.7.1 抽纸 / 132
 - 5.7.2 靠垫 / 135
 - 5.7.3 小闹钟 / 139
- 5.8 在旅途中练习素描风景画 / 143
 - 5.8.1 远方的灯塔 / 143
 - 5.8.2 路边的风景 / 148
 - 5.8.3 小巷 / 152

Chapter 3

掌握基本的素描技法

- 3.1 抓住物体的外形特征 / 26
 - 3.1.1 概括法 / 26
 - 3.1.2 测量法 / 29
 - 3.1.3 对比法 / 31
- 3.2 画出物体的透视 / 33
 - 3.2.1 近大远小的基本透视 / 34
 - 3.2.2 视点与视平线 / 37
 - 3.2.3 不同视点观察杯子 / 37
 - 3.2.4 平行透视与成角透视 / 39
- 3.3 表现物体的立体感 / 42
 - 3.3.1 利用轮廓线创造立体效果 / 42
 - 3.3.2 利用明暗对物体进行塑造 / 43
 - 3.3.3 物体的投影 / 45
- 3.4 构图的基本法则 / 47
 - 3.4.1 中心构图法 / 47
 - 3.4.2 几何构图法 / 48
 - 3.4.3 黄金分割法 / 50

Chapter 4

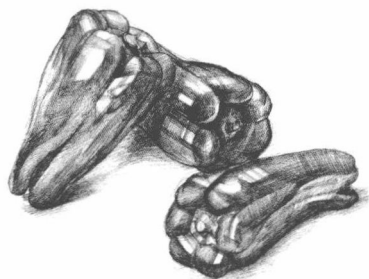
进行简单的基础练习



- 4.1 几何体基础练习 / 53
 - 4.1.1 正方体 / 53
 - 4.1.2 圆柱体 / 57
 - 4.1.3 四棱锥 / 61
 - 4.1.4 球体 / 63
 - 4.1.5 十字柱 / 66

Chapter 5

描绘日常生活的进阶练习



- 5.1 可口的蔬菜水果 / 71
 - 5.1.1 苹果 / 71
 - 5.1.2 青椒 / 75
 - 5.1.3 南瓜 / 78
- 5.2 精致的甜品 / 81
 - 5.2.1 紫色松饼 / 81
 - 5.2.2 冰激凌 / 84
 - 5.2.3 蛋糕 / 87
- 5.3 美丽百搭的配饰 / 90
 - 5.3.1 蝴蝶结发夹 / 90
 - 5.3.2 丝巾 / 93
 - 5.3.3 提包 / 96
- 5.4 珍藏的礼物 / 99
 - 5.4.1 树脂娃娃 / 99
 - 5.4.2 紫砂壶 / 102
 - 5.4.3 存钱罐 / 105
- 5.5 身边的人物 / 108
 - 5.5.1 美少年 / 108
 - 5.5.2 美少女 / 112
 - 5.5.3 沉思的少女 / 116
- 5.6 与绿色相伴的惬意生活 / 119
 - 5.6.1 盆花 / 119
 - 5.6.2 瓶花 / 124
 - 5.6.3 多肉植物 / 128
- 5.7 温馨舒适的家 / 132
 - 5.7.1 抽纸 / 132
 - 5.7.2 靠垫 / 135
 - 5.7.3 小闹钟 / 139
- 5.8 在旅途中练习素描风景画 / 143
 - 5.8.1 远方的灯塔 / 143
 - 5.8.2 路边的风景 / 148
 - 5.8.3 小巷 / 152

Chapter 1

做好画前准备工作



1.1 认识铅笔

Chapter 1

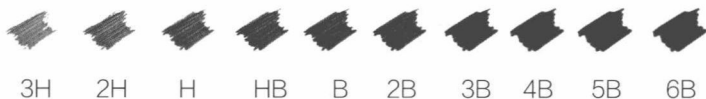
说起铅笔，没有人不知道，但要细致地区分各种铅笔，还是有一定的难度的。铅笔按形态分可分为普通铅笔、带帽铅笔、自动铅笔三大类；按用途可分为书写铅笔、绘图铅笔；按颜色可分为石墨铅笔和彩色铅笔。根据绘图时所需颜色的不同明度，产生了颜色深浅不一的铅笔，即绘图铅笔。在石墨中掺入的粘土比例不同，生产出的铅笔芯的硬度也就不同，且颜色深浅也不同。这就是今天看到的铅笔上标有H（硬性铅笔）、B（软性铅笔）、HB（软硬适中的铅笔）的由来。H数字越高，硬度越高，石墨含量越少，它的铅芯越硬，颜色越淡。B代表石墨的成分，表示铅笔芯质软的情况和写字的明显程度，它前面的数字越大，表明颜色越浓、越黑。



铅笔的笔芯大多是用石墨做的，铅笔正是按笔芯中石墨的含量来分类的。

常用的铅笔品牌有很多，有一定的差异，买铅笔前可以先试试手感，挑选自己喜欢的。

铅笔的硬度和黑度是以笔芯的硬度和黑度来定的，H数越大，硬度越大；B数越大，黑度越大。



买这么多的铅笔，既麻烦，难度又大，同时也没有必要。根据大家的用笔习惯，笔者建议只需要准备4H、2H、HB、2B、4B、6B铅笔就差不多了。

笔者平时都用2B铅笔起稿，它的硬度、黑度适中。



3B铅笔适合给暗部铺调子。



4B、5B、6B铅笔适合对暗部加黑，特别是物体最接近地面的地方，6B铅笔最合适。



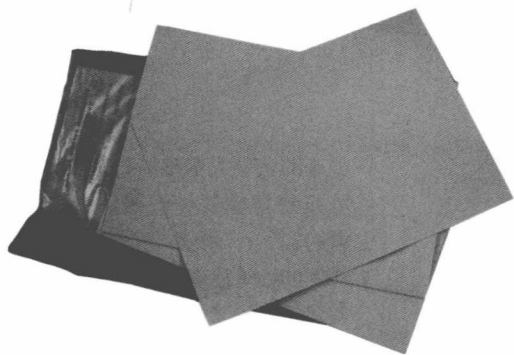
H铅笔适合对亮部进行刻画，越亮的地方用的铅笔越硬。

1.2 纸张与画本

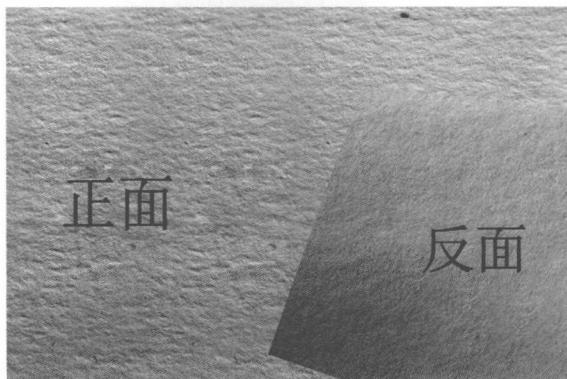
Chapter 1

素描纸介于打印纸与牛皮纸之间，厚度中等，其中有一个面较为粗糙，适于铅笔与炭笔着色。画素描，需要纸张容易上调子，所以，画纸不宜太光滑。纸张太光滑，不好上调子，甚至在你涂调子次数稍微多一些的时候，就会出现反光等现象。因此，光滑的纸绝对不是素描纸。素描纸也不是越粗糙越好，太粗糙的素描纸，由于纸面的起伏大，上的调子就会感觉很粗糙，画写实的时候，不容易画得非常逼真。

■ 认识纸张



■ 纸的纹理



■ 纸张的厚度

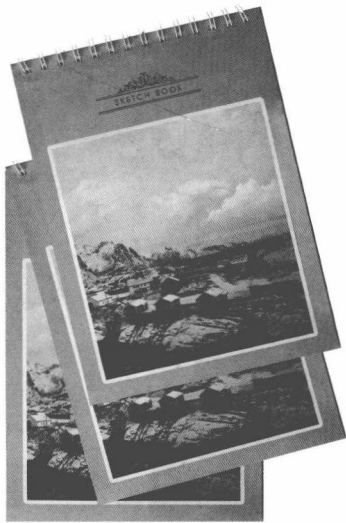
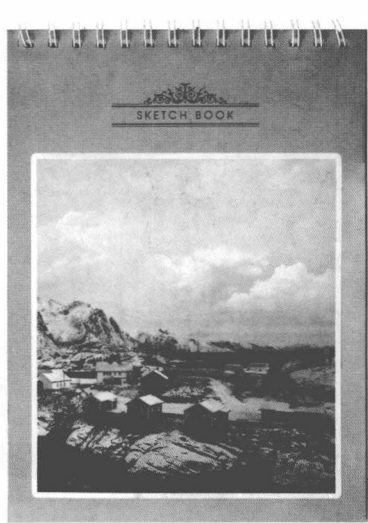
用纸张的重量来衡量纸张的厚度，重量越大，纸张越厚。素描纸不宜过薄，过薄的素描纸，在画错或是一些多次处理调子的地方，容易被橡皮擦破，从而影响整幅画。所以，选择素描纸的时候，要稍微厚一些。

对于初学者，练习用的素描纸，一般是 150g 左右；画作品的纸，则最好选用 200g 以上的纸张。



■ 纸张的尺寸

初学通常使用 8 开大小的, 熟练后用 4 开, 达到一定水平后有用对开或者全开的画纸。一般两张 32 开的素描纸是 16 开, 四张 32 开的素描纸是 8 开, 8 张 32 开的素描纸是 4 开, 以此类推。



正度纸张: 787mm×1092mm

开数(正度)尺寸(单位:mm)

全开 781×1086

对开 530×760

4 开 390×543

8 开 271×390

16 开 195×271

平时我们经常需要随时随地地进行速描、速写练习, 这时画本将是我们的首选。适合的画本携带方便、好用。一般 16 开的画本就足够了, 它既携带方便, 大小也足够, 方便我们使用。

1.3 橡皮的种类和使用方法

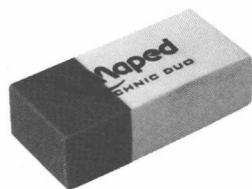
Chapter 1

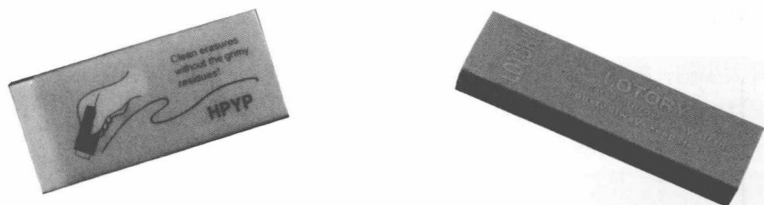
橡皮是用橡胶制成的文具, 能擦掉石墨或墨水的痕迹。

在绘画过程中, 橡皮不光是作为清洁错误线条的工具来使用的, 更是我们绘画过程中的一支特殊的笔, 我们可以通过它更好地表现我们所要表现的物象的艺术效果。在各大文具店均有不同品牌、不同样式的橡皮, 以满足不同需要, 有普通的硬橡皮, 也有绘画用的 2B、4B、6B 等型号的美术专用橡皮, 以及可塑橡皮等等。

硬橡皮在大部分场合均有很好的表现, 但有时也会弄坏纸面。如果着力太重, 橡皮擦可能会弄破纸张。当笔迹被擦去后, 橡皮擦会在纸上留下残渣, 如果清理不善, 这些残渣会在纸上留下痕迹。而在基础素描领域中, 大部分人都在用此种橡皮, 为了不太伤害素描纸, 让我们的画作更具表现力, 需做到尽量少用。

■ 一般美术橡皮





美术专用橡皮擦是艺术家常用的棕色橡皮擦，以柔软而粗糙的橡胶制成。它方便擦除大面积的痕迹，而且不会弄破纸张。但这种橡皮擦并不能很有效和准确地擦除笔迹。

■ 可塑橡皮



可塑橡皮擦也称为软橡皮。它主要以一种灰色的物料制成，且与树胶相像。它的强度使它不会留下残渣，故其寿命比其他橡皮擦要长。它以吸收石墨的方法去掉笔迹。这种橡皮擦不仅可擦去笔迹，还可以突出重要部分或使作品更为细致。然而，它不善于去除大面积的笔迹，而且若过度使用导致橡皮受热，便会弄脏甚至黏住纸张。

柔软的聚乙烯基橡皮擦拥有塑胶的质感，并与普通的粉红色橡皮擦拥有同样功能。这些橡皮擦比粉红色橡皮擦柔软，故较不容易损毁纸张。聚乙烯基橡皮擦一般是白色的。

■ 一般橡皮与可塑橡皮的使用方法

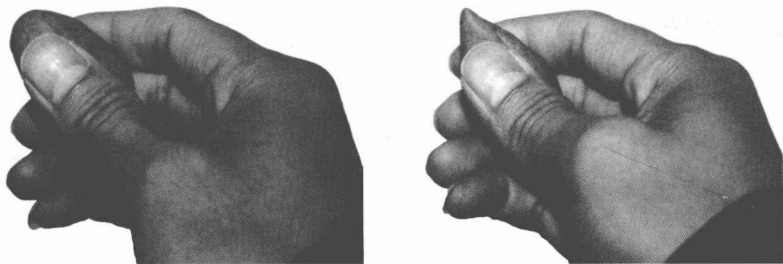
具体介绍一下橡皮的使用方法。根据橡皮的分类及绘图需求，建议准备两到三块橡皮，其中包括一两块稍软一些的美术橡皮，一块可塑橡皮。



橡皮大多有棱角，使用后转圆，将无法准确针对所给物体的具体形状进行修改，比如提起高光、局部刻画。这时就必须将橡皮切出相应的斜面，以方便更好地擦画面细节的地方。



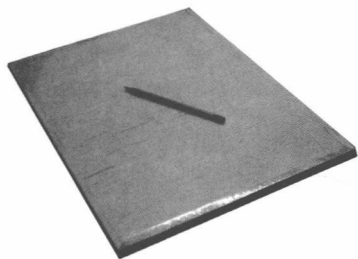
柔软的特质使可塑橡皮不同于一般橡皮，这样我们就可以将它塑造成不同的形状对作品进行擦拭。



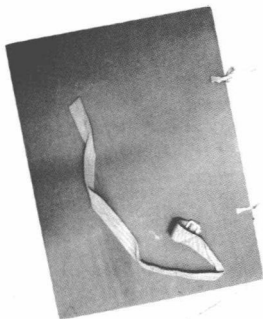
1.4 其他辅助工具

Chapter 1

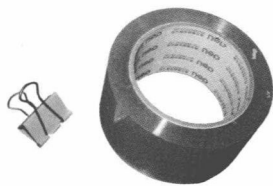
除了铅笔、素描纸、橡皮外，一幅作品的完成还有其他工具的功劳。



画板：绘画过程中必不可少的工具，素描纸的载体。画大幅作品时，把纸裱在画板上能创作出更好的作品。它的大小根据画作的尺寸分全开、对开、四开等。



画夹：画板的便携式工具，它的作用与画板类同。不同于画板的地方在于它携带方便，但它的尺寸只限于四开以内。有了它，在外面时把画纸用夹子固定便可创作。



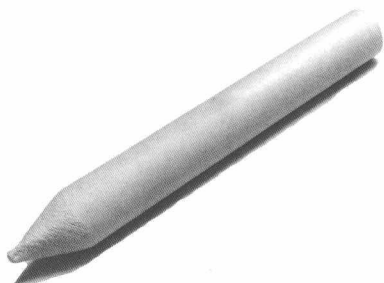
夹子、胶带：大大小小的夹子和胶带是固定画纸的不可缺少的工具，夹子多与画夹协同使用，而胶带与画板一起使用。



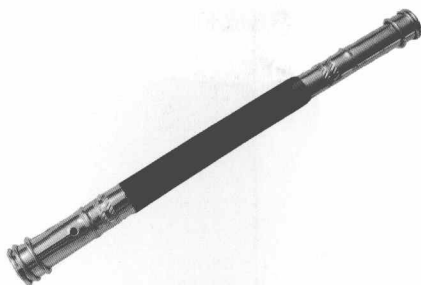
刷子、纸条及胶水：裱纸的必备工具。用它们把纸固定在画板上，画纸更加平整，更有利于创作。刷子更是柔和画作的必备工具，清除橡皮屑、清洁画面都是它的功劳。



画架：与画板一同使用，是支撑画板的工具。在画室的画架比较笨重、扎实，不易移动，但稳定，更适合创作。还有一些轻便的画架比较适合在外写生用。



纸笔：也叫擦笔或纸擦笔，可将铅笔笔墨减淡，进行柔和处理。



铅笔延长器：很多用剩一小截的铅笔不要丢掉造成浪费，把它放到铅笔延长器上接着使用，与用长铅笔是一样的效果。



美工刀：美工刀的种类繁多，大的小的不等。笔者一般准备两把，一大一小，大的留在画室，小的随身携带以便在外使用。

■ 素描用铅笔的削铅笔方法

为了创作出最美的作品，一支好用的铅笔将成为此中关键，各种笔的特性我们在前面的章节中已经讲解得很清楚了，接下来我们来学习一下如何削好一支铅笔吧。削铅笔最快的方法就是用削笔机，削笔的速度快，而且尖，但这并不是我们所要的效果。因为我们的铅笔要塑造各种不同质感、效果，这就要求不同的铅笔芯长度、尖度，所以，我们还是用最原始的方法削铅笔吧！

削笔机虽然可以快速地削铅笔，但削出来的铅笔都一样，没有区别，对需要表现不同效果的画面来说，明显是不好的选择。



削铅笔，我们用最常见的裁纸刀，左手持笔，右手持刀，让铅笔与刀呈 90 度，十字交叉。



刀先倾斜贴近铅笔，左手大拇指用力推动裁纸刀刀片，右手持刀开始削铅笔。在削的过程中，手一定要稳，不能飞削，这样不好控制刀，会把铅笔削废。



把木头削掉，露出铅笔芯，手一定要柔而稳，木质部分要光滑，斜面要平，基本与铅笔芯的夹角在 30 度以内。



铅笔芯露出足够长的时候开始削尖，这时就要看你所要表现的作品效果是什么来决定铅笔芯是尖还是钝，然后完成削铅笔任务。

1.5 画画的姿势

Chapter 1

画画的姿势和我们平常写字的姿势是不一样的。为了不破坏画面效果，手及其他任何物件尽量不要触碰画面，画素描的姿势因作品的大小以及画具的不同而不同。



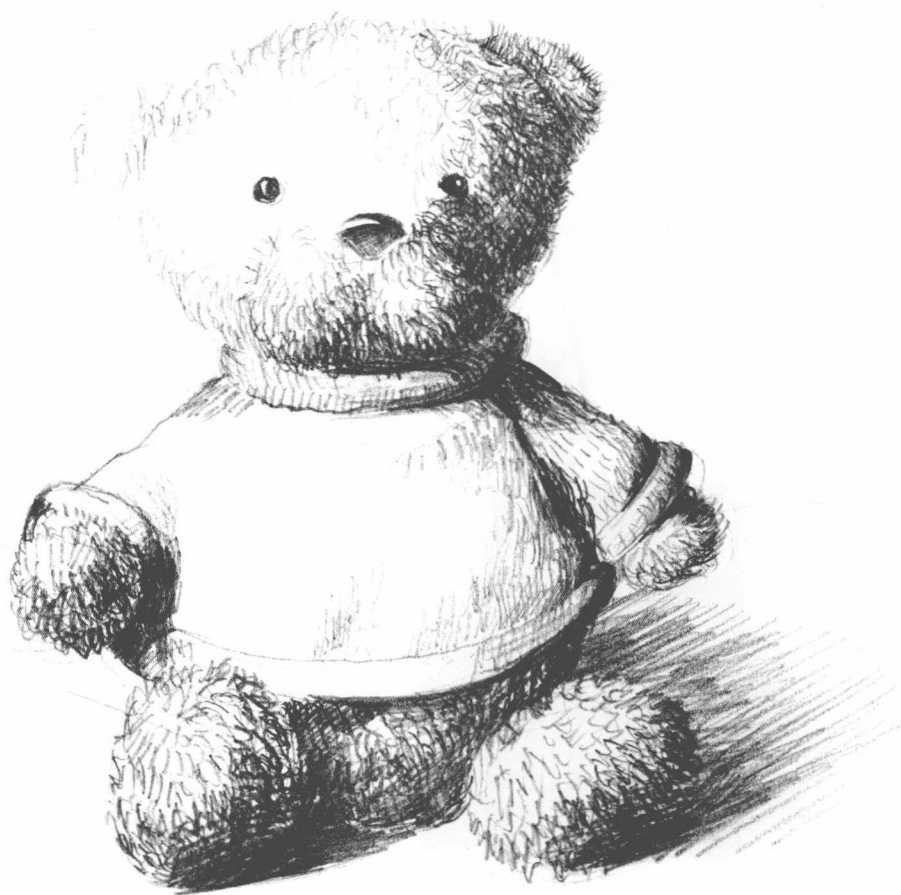
画大幅作品时，使用画架结合画板，在自己感觉舒服的情况下进行绘画。在此要求画板的高度合适，角度适中。



画小幅作品时，使用画板进行作业，可将画板放在腿或髋部，左手控制好画板，右手握铅笔绘画。此种绘制方法，尽量让自己保持好的姿势，以方便绘制。

Chapter 2

铅笔素描的线条入门练习



2.1 六种线条练习

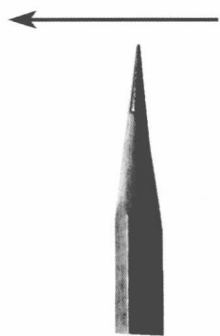
Chapter 2

线条练习是每一个素描学习者必须经历的阶段，排线练习可以让你进一步了解素描，熟悉手部动作，让手随心至，更好地表现作品的质感和物体形象，让你能更快速地融入绘画情景。素描中的线条多种多样，繁杂多变，总结下来分为平行直线、交叉直线、弧线、曲折线、短线、绕圈的线等。

2.1.1 平行直线

练习的第一步是画直线。在画直线时首先要做到一个“稳”字，即动作的平稳。然后开始画线，画出的线条应两头轻，中间重，保持线条笔直，线条与线条之间的距离一致。在画素描的过程中用得最多的就是平行直线，疏密不一致的线条会让你的作品表现力下降，从而影响画面调子及整体效果。

■ 横向平行线

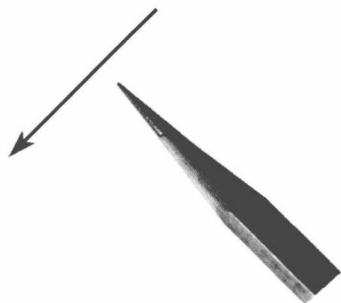


如果笔尖朝下，则从左往右。反之，先用较慢的速度练习。



再加快练习速度。

■ 右上左下斜向平行线



线条从右上往左下画。



先用较慢的速度练习。



加快练习速度。